

上海大学创意写作研究生阅读书目

(2020 年)

一、基础必读书目篇

- 1.葛红兵：《创意写作学基本理论问题》，高等教育出版社，2020 年版。
- 2.（美）黛安娜·唐纳利 著许道军、王雨萌译《作为学术科目的创意写作研究》，上海大学出版社 2019 年版。
- 3.Graeme Harper. A Companion to Creative Writing ， 2013.
- 4.（美）马克·麦克格尔 著 葛红兵 郑周明 朱喆 译《创意写作的兴起——一战后美国文学的“系统时代”》，广西师范大学出版社 2011 年版。
- 5.David G. Myers The Elephants Teach: Creative Writing Since 1880 ； University of Chicago Press; New edition 2006。
- 6（美）斯腾伯格著，《创造力手册》，北京理工大学出版社， 2005 年。
- 7.赖声川：《赖声川的创意学》，中信出版社 2006 年版。
- 8.葛红兵：《小说类型学的基础理论问题》，上海大学出版社 2012 年版。
- 9.（美）斯腾伯格著，《创造心理学》，中国人民大学， 2012 年。
10. Kaufman , The Psychology Creative Writing Cambridge University Press.2009.
- 11.Joseph M. Moxley: Creative Writing in America: Theory and Pedagogy, National Council of Teachers of English1989。
12. 伊莱恩·沃尔克：《创意写作教学：实用方法 50 例》，吕永林、杨松涛译，中国人民大学出版社 2014 版。
- 13.（美）克雷斯威尔著，崔延强译《研究设计与写作指导：定性、定量与混合研究路径》，重庆大学出版社，2018 年。（中英文对照）
- 14.[美] 多萝西娅·布兰德：《成为作家》，刁克利译，中国人民大学出版社 2011 版。
- 15.许道军：《故事工坊》，中国人民大学出版社 2015 年版。
- 16.[美]罗伯特·麦基：《故事：材质、结构、风格和银幕剧作的原理》，周铁东译，天津人民出版社，2014 年版。

17 杰里·克利弗：《小说写作教程：虚构文学速成全攻略》，王著定译，中国人民大学出版社 2011 年版。

18.威廉·津瑟：《写作法宝：非虚构写作指南》，朱源译，中国人民大学出版社 2013 年版。

19.苏杭：《文案创作与活动策划》，人民邮电出版社，2019 年。

20.李思屈、李涛编著：《文化产业概论》（第三版），浙江大学出版社，2012.

21.郑 涵等：《文化创意产业读本》，上海交通大学出版社，2014 年。

22.贾斯汀·澳康诺，王斌译：《创意产业与艺术》，中央编译出版社，2013 年。

23.周蔚华：《出版产业研究》，中国人民大学出版社 2005 年版。

24.方卿：《出版产业链研究》，高等教育出版社 2011 年版。

24.杨 义：《中国叙事学》，人民出版社，2003 年。

25.毕飞宇：《小说课》，人民文学出版社 2017 年版。

26.谭旭东：《儿童文学概论》，中国人民大学出版社 2016 年版。

27.王一川：《西方文论史教程》，北京大学出版社 2017 年版。

28.欧阳友权：《数字语境中的文艺学》，中国社会科学出版社，2005 年。

29.韦勒克、沃伦 刘象愚译，《文学理论》，凤凰出版集团，2018 年。

30.马歇尔·麦克卢汉：《理解媒介》，何道宽译，译林出版社，2011 年版。

(注明：本科阶段没有开设过创意写作课程的同学，需研读葛红兵、许道军：《创意写作教程》，高等教育出版社，2018 年或葛红兵、许道军：《大学创意写作》，中国人民大学出版社 2017 年版。)

二、提高研读书目

1.刘卫东：《创意写作基本理论问题》，上海大学出版社 2019 年版。

2.许道军、冯现冬：《创意写作十五堂课》，上海大学出版社 2019 年版。

3 高尔雅：《美国创意写作史专题研究》，上海大学 2020 年版。

4.雷 勇：《创意写作的创意理论研究》，上海大学出版社 2020 年版。

5. 陈 鸣：《小说创作技能拓展》，中国人民大学出版社 2016 年版。

6.张永禄：《类型学视野下的中国现代小说研究》，上海大学出版社 2012 年版。

7. 谭旭东：《儿童文学的多维思考》，未来出版社 2013 年版。

8.老 舍：《我怎样写小说》，文汇出版社 2009 年版。

9.马 原：《小说密码》，作家出版社 2009 年版。

10.龙 一：《小说技术》，百花文艺出版社，2011 年版。

- 11.张大春：《小说稗类》，广西师大初步安设 2010 年版。
- 12.洪子诚：《20 世纪中国小说理论资料》，北京大学出版社 1997 年版。
- 13.马 原：《模仿上帝的小说家》，人民文学出版社 2017 年版
- 14.王 祥：《网络文学创作原理》，中国人民大学出版社 2015 年版。
- 15.[美]德怀特·V·斯温：《畅销书写作技巧》，唐奇、上官敏慧译，中国人民大学出版社 2013 年版。
- 16.[美] 于尔根·沃尔夫：《创意写作大师课》，史凤晓、刁克利译，中国人民大学出版社 2013 年版。
- 17.[美]珍妮特·伯罗薇、伊丽莎白·斯塔基-弗伦奇、内德·斯塔基-弗伦奇：《小说写作：叙事技巧指南（第九版）》，赵俊海、李成文译，中国人民大学出版社 2017 年版。
- 18.[美]杰西卡·佩奇·莫雷尔：《来稿恕难录用：为什么你总是被退稿》，李琳译，中国人民大学出版社 2017 年版。
- 19.维多利亚·林恩·施密特：《经典人物原型 45 种：创造独特角色的神话模型》，吴振寅译，中国人民大学出版社 2014 版。
- 20.[美]格尔克：《情节与人物：找到伟大小说的平衡点》，曾轶峰、韩学敏译，中国人民大学出版社 2014 版。
- 21.杰克·赫弗伦：《作家创意手册》，雷勇、谢彩译，中国人民大学出版社 2015 年版。
- 22.罗伯特·斯腾伯格 《创造力手册》，北京理工大学出版社，2005 年。
- 23.雪莉·艾利斯：《开始写吧！非虚构文学创作》，刁克利译，中国人民大学出版社 2011 版。
- 24.雪莉·艾利斯：《开始写吧！虚构文学创作》，刁克利译，中国人民大学出版社 2011 版。
- 25.詹姆斯·斯科特·贝尔：《冲突与悬念：小说创作的要素》，王著定译，中国人民大学出版社 2014 版。
- 26.杰夫·格尔克：《写好前五页》，王著定译，中国人民大学出版社 2014 版。
- 27.罗伯·托宾：《好剧本如何讲故事》，李子译，中国人民大学出版社 2015 年版。
- 28.[美]加尔·卡尔森·莱文：《写作魔法书：让故事飞起来》，白铅笔译，刁克利校，中国人民大学出版社 2014 年版。
- 29.罗纳德·B·托比亚斯：《经典情节 20 种（第二版）》，王更臣译，中国人民大学出版社 2015 年版。
- 30 詹姆斯·斯科特·贝尔：《从创意到畅销书：修改与自我编辑（第二版）》，刘在良译，中国人民大学出版社 2016 年版。

31.约翰·加德纳：《成为小说家》，孟庆龄、伊小丽译，王更臣校，中国人民大学出版社 2016 年版。

32.[美]詹姆斯·斯科特·贝尔：《如何创作炫人耳目的对话》，修佳明译，中国人民大学出版社 2016 年版。

33.Tom Kealey: The Creative Writing MFA Handbook NEW YORK ·LONDON 2008。

34.John Peck and Martin: Key Concepts in Creative Writing Coyle Matthew Morrison 2010。

35.Dianne Donnelly : Does the Writing Workshop Still Work? Multilingual Matters Lt 2010。

36.Graeme Harper. A Companion to Creative Writing , 2013。

37.Graeme Harper and Jeri Kroll , Creative Writing Studies: Practice, Research and Pedagogy。

三、拓展选读书目

1. 刘 恪：《现代小说技巧讲堂》，百花文艺出版社 2006 年版。

2. 杨 劫：《普通小说学》，江苏文艺出版社 2011 年版。

3. 苏 童：《小说是灵魂的逆光》，人民文学出版社 2017 年版。

4. 张 炜：《从热烈到温煦》，人民文学出版社 2017 年版。

5. 李欣频：《十四堂人生创意课》系列（I），电子工业出版社 2007 年版，广西科学技术出版社 2009 年版（II）、2010 年版（III）。

6. 叶兆言：《站在金字塔尖上的人物》，人民文学出版社 2017 年版。

7. 申 丹：《叙事、文体与潜文本——重读英美经典短篇小说》，北京大学出版社 2009 年。

8. 刁克利：《作者》，外语教学与研究出版社 2019 年版。

9. [美]迈克尔·麦基恩：《英国小说的起源，1600-1740》，胡振明译，华东师范大学出版社 2015 年版。

10. [美] Christopher Vogler：《作家之旅：源自神话的写作要义》，王翀译，电子工业出版社 2011 年版。

11. [美]Christopher Vogler：《作家之旅：源自神话的写作要义》（第三版），王翀译，电子工业出版社 2011 年版。

12. [美]韦恩·布斯：《小说修辞学》，华明等译，北京联合出版有限公司 2017 年版。

13. 黄昱宁等译《巴黎评论·作家访谈》，人民文学出版社 2012 年版。

14. [意]翁贝托·埃科：《悠游小说林》，余夏冰译，生活·读书·新知三联

书店 2005 年版。

15. [英]弗兰克·克默德：《结尾的意义：虚构理论研究》，刘建华译，辽宁教育出版社/牛津大学出版社 2000 版。

16. [美]弗拉基米尔·纳博科夫：《文学讲稿》，申慧辉译，上海三联书店 2005 年版。

17. [英]詹姆斯·伍德：《小说机杼》，黄远帆译，河南大学出版社 2015 年版。

18. [英]戴维·洛奇：《写作人生》，金晓宇译，河南大学出版社 2015 年版。

19. [英]特里·伊格尔顿：《文学事件》，阴志科、陈晓菲译，河南大学出版社 2017 年版。

20. [英]特里·伊格尔顿：《文学阅读指南》，范浩译，河南大学出版社 2015 年版。

21. 马尔克斯：《活着为了讲述》，李静译，南海出版公司，2016 年版。

22. [法]茨维坦·托多诺夫：《批评的批评：教育小说》，王东亮、王晨阳译，生活、读书、新知三联书店 2002 年版。

23. [美]杰克·哈特：《故事技巧：叙事性非虚构文学写作指南》叶青、曾轶峰译，中国人民大学出版社 2012 版。

24. 于尔根·沃尔夫：《你的写作教练（第二版）》，孟庆龄、伊小丽译，中国人民大学出版社 2014 版。

25. 拉里·布鲁克斯：《故事工程：掌握成功写作的六大核心技能》，刘在良译，中国人民大学出版社 2014 版。

26. [俄]弗拉基米尔·雅科夫列维奇·普罗普：《故事形态学》，中华书局，2006 年。

27. [美]塞琪·科恩：《写我人生诗》，刘聪译，中国人民大学出版社 2014 版。

28. 詹姆斯·N·弗雷：《弗雷的小说写作坊：让劲爆小说飞起来》，田忠辉译，中国人民大学出版社 2015 年版。

29. 詹姆斯·N·弗雷：《弗雷的小说写作坊：劲爆小说秘境游走》，许峰译，中国人民大学出版社 2015 年版。

30. 詹姆斯·N·弗雷：《弗雷的小说写作坊：悬疑小说创作指导》，修佳明译，中国人民大学出版社 2015 年版。

31. 克莉·梅杰斯：《写作是什么：给爱写作的你》，代智敏译，中国人民大学出版社 2015 年版。

32. [英]安德鲁·考恩：《写小说的艺术》，董韵、李菱、戴凡译，中国人民大学出版社 2015 年版。

33. 劳丽·拉姆森：《开始写吧！科幻、奇幻、惊悚小说创作》，唐奇、张威

译，中国人民大学出版社 2015 年版。

34. 拉里·布鲁克斯：《故事力学：掌握故事创作的内在动力》，陶娟译，中国人民大学出版社 2016 年版。

35. 威廉·津瑟：《写作法宝：非虚构写作指南》，朱源译，中国人民大学出版社 2013 年版。

36. 雪莉·艾利斯、劳丽·拉姆森：《开始写吧！推理小说创作》，孙玉婷、郭秀娟译，中国人民大学出版社有限公司 2016 年版。

37. 大卫·姚斯：《小说创作谈：重思关于写作技艺的传统观念》，李安译，中国人民大学出版社 2016 年版。

38. [美]纳塔莉·戈德堡：《心灵旷野：活出作家人生》，孙玉婷译，中国人民大学出版社 2018 年版。

39. [美]纳维德·萨利赫《新闻写作的艺术》，陶娟译，中国人民大学出版社 2017 年版。

40. [英]朱利安·巴恩斯：《福楼拜的鹦鹉》，石雅芳译，译林出版社 2010 年版。

41. [加]诺斯洛普·弗莱：《世俗的经典：传奇故事结构研究》，孟祥春译，上海人民出版社 2010 年版。

42. [美]阿瑟·阿萨·伯格：《通俗文化、媒介和日常生活中的叙事》，姚媛译，南京大学出版社 2006 年版。

43. [英]E. M. 福斯特：《小说面面观》，苏炳文译，花城出版社 1984 年版。

44. [意]伊塔洛·卡尔维诺：《为什么读经典》，黄灿然、李桂蜜译，译林出版社 2006 年版。

45. [美]M. H. 艾布拉姆斯：《镜与灯：浪漫主义文论及批评传统》，郇稚牛 / 张照进 / 童庆生译，北京大学出版社 2015 年版。

46. [美] F. A. 狄克森/S. 司麦斯编：《短篇小说写作指南》，朱纯深译，辽宁教育出版社 1998 年版。

47. [美]诺亚·卢克曼：《写好前五页：出版人眼中的好作品》，王著定译，中国人民大学出版社 2013 年版。

48. 克里斯·巴蒂：《30 天写小说》，胡婷、刁克利译，中国人民大学出版社 2013 年版。

49. 朱迪思·巴林顿：《回忆录写作（第二版）》，杨书泳译，中国人民大学出版社 2014 版。

50. 苏珊·M·蒂贝尔吉安：《一年通往作家路：提高写作技巧的 12 堂课》，李琳译，中国人民大学出版社 2013 年版。

51. [美]马克·克雷默、温迪·考尔编：《哈佛非虚构写作课：怎样讲好一个

故事》，王宇光译，中国文史出版社，2015年版。

52. 韦恩·布斯：《小说修辞学》，华明、胡晓苏、周宪译，北京联合出版有限公司，2017年版。

53. [美] 玛丽·卡尔：《自我与面具：回忆录写作的艺术》，修佳明译，中国人民大学出版社2017年版。

54. [美] 诺亚·卢克曼：《情节！情节！通过人物、悬念与冲突赋予故事生命力》，唐奇、李永强译，中国人民大学出版社2012年版。

55. [美] 罗宾·赫姆利：《从生活到小说（第二版）》，郑岩芳、冯芃芃等译，中国人民大学出版社2017年版。

56. [美] 克林斯·布鲁克斯、罗伯特·潘·沃伦：《小说鉴赏》，主万、冯亦代、丰子恺、草婴译，世界图书出版公司2012年版。

57. Rob Pop: Creativity: Theory, History, Practice e Routledge; New edition 2005.

58. Aarticles On Creative Writing Programs Hephaestus Books.

59. .Richard P. Gabriel : Writers' Workshops& The Work of Making Things New York Addison Wesley Longman 2002.